

关于高校流行演唱教学的思考

宋玲 裴连杰

(四川音乐学院流行音乐学院, 四川 成都 610000)

摘要: 高校流行音乐演唱教学多年来注重对声乐技能的培养, 学生的独特性、创作意识以及独立精神的培养需要得到流行声乐教师更多的关注。本文提出具有歌者自我特征的创造性流行演唱表达方式, 即“个性表达”, 旨在探讨在传统的教学模式基础上, 培养学生运用声乐技巧进行个性化的音乐表达。

关键词: 流行音乐; 个性化; 音乐表达

高校流行音乐演唱教学多年来已经形成了一套系统的教学体系与教学方法, 传统的教学方法强调流行声乐老师对歌者演唱技巧、演唱方式的训练。随着学生声乐技能的提升, 学生的独特性、创作潜能、独立的艺术创作意识和创作性思维发展, 更加成为音乐教育家关心的重中之重。优秀的艺术作品中永远凝结着其创作者本人的具体个性, 这也正是艺术精品区别于抽象的科学定律的根本所在, 因此, 如何有效地挖掘歌者的创造潜能, 提升歌者的独特性与创造意识, 成为流行演唱教学中亟待关注的问题。

一、流行演唱的风格化训练

流行音乐 19 世纪末 20 世纪初起源于美国, 多来自于黑人音乐。黑人奴隶们在农场劳动时, 不允许说话, 但可以唱歌, 渐渐地他们的劳动号子成为了流行音乐中律动的起源。黑人音乐在形成过程中也在不断地发生着变化, 这种变化包括汲取白人音乐成分, 产生了布鲁斯 Blues、爵士乐 Jazz、放克 Funk、摇滚 Rock、节奏布鲁斯 R&B、嘻哈 Hip-Hop、乡村 Country 等多样化的音乐风格。流行声乐教师如果想要培养歌者音乐风格的个性, 首先要做的是让歌者对整个流行音乐风格的发展有一个非常全面的了解和体会。了解很简单, 大量的书籍和影视资料等都可以提供参考, 重要的在于去亲身体会流行音乐的各种风格。对于流行声乐教师来说, 在培养歌者音乐风格的个性上, 应让歌者尽可能多地尝试不同的演唱风格, 如布鲁斯、爵士、乡村、摇滚、灵魂乐、嘻哈、放克、节奏布鲁斯、雷鬼等主要流行音乐风格, 这样更有利于歌者对演唱风格的把握和创新。

律动是不同音乐风格的区分点, 也是各个音乐风格的灵魂。律动训练在音乐风格培养中具有十分重要的作用, 它反映了流

行韵律的精髓及音乐的本身实质。它既是演唱好各种流行演唱风格的前提和基础, 又是激发个性与创作的源泉。流行律动训练有别于传统节奏训练, 它通过对内心节奏的培养, 感知音乐的内在运动, 加强歌者对音乐的本质体验, 以及其对流行节奏的把握, 从而使歌者能全身心地演绎出各种不同的流行音乐风格。良好的节奏感与律动感对于流行歌者尤为重要, 流行声乐教师需需要让歌者“动”起来, 如朗诵节奏、形体动作、即兴练习、气氛活跃。以此让歌者在身体参与中, 接受音乐律动的练习, 当音乐成为歌者的自身需求, 其对演唱、表演以及语言的把握才能更加准确。再结合作品的语言、意境、情绪和表现手法, 将更好地表达作品的音乐性、音乐精神以及风格, 构成更完整的艺术形象。

二、流行演唱教学激发演唱者创新意识的

当歌者对音乐风格以及律动已经有了大致了解, 如何在流行演唱教学中激发歌者的创造热情, 培养其创新意识, 激发其创造力是流行演唱教学中的一个重要课题。歌者都是具有创造潜能的, 而这种创造潜能往往是埋藏在歌者内心深处的精神能量, 其总是与自然法则息息相关, 它纯粹、活跃、绵延不绝, 随时等待歌者的发掘, 为其提供意想不到的创造力。但是在传统的流行音乐教学中, 流行声乐老师容易过多地介入学生对作品的表达。例如, 直接详细告诉学生作品的某个地方声音该如何处理, 加入什么样的情感, 学生更多在注意复制流行声乐教师的表达方式, 更少地思考自己会如何对作品进行表达, 抑制了学生的创造性。

流行声乐教师应在教学过程中尽量削弱自己的“管理权”, 尽量少地介入学生的艺术思维。鼓励学生在日积月累的翻唱过程中建立对自我的认识和对音乐的认知, 让学生感受到其内心深处的精神力量, 发掘学生的创造潜力。鼓励学生进行自我创作, 将学生自己独特的音乐理解以音乐作品的形式自然、完整地精准抒发出来, 无论学生的创作程度如何, 流行声乐教师都应对其加以肯定。

三、流行演唱教学突出个性表达

优秀的歌者是无法在音乐教学过程中被“培养”出来的,

他们只能“自我锤炼”出来。这里所说的音乐教学过程指的是在学生学习过程中,声乐老师“教会”学生某种技能或方法,要成为一名优秀的歌者,这个过程是不够的,更重要的是要引导学生发现自我能量,坚定自我想法,创造性地表达自我,形成具有歌者自我特征的创造性流行演唱表达方式,即歌者的“个性表达”。

在流行歌手身上,个性表达尤为重要。优秀的流行歌手之所以能够被大众疯狂追捧,正是因为他们是个性的,独特的,出众的,真实的。流行演唱不仅仅是声乐技巧演唱,它还需要在自然放松的前提下,让身体与感知同时参与,这样才能释放出歌者个性中最大的潜力与情绪,真正达到全身心在自然状态下的自然歌唱,并激发出内在的创作激情,也只有这样的音乐表现才是完整的,有生命力的,并赋予了流行创作真实的价值。

歌者的个性发展过程与其他活动及专业的发展一样,都有着自己的特点。音乐领域的专业技能的形成可以是自发产生的,也可以是在自然规律的作用下产生的,它根据个人天赋的差异及其生活环境的不同而有所区别。在音乐领域中的学习过程里,如果身边有音乐教育家的帮助,学生的专业发展可能是目的明确和可以调控的。就流行演唱专业而言,目前的传统教育形式大多如此:由经验丰富的流行声乐教师传授教学,教育和教学过程的所有要素及环节,包括一系列的教学组织、教学内容、教学形式和教学方法都相对固定。在这种情况下,学生专业技能的发展是比较有成效且固定的。这样下来,培养学生专业技能的同时,也会存在一系列严重的不足和缺陷,最为明显的是学生的个性发展受到局限,缺乏多样性。因此,流行声乐教师需要重视学生的个性发展,打开激发学生个性培养的思路,突破传统教学模式带来的局限性。

流行演唱者需要在舞台上展示的元素非常多,包括声音、音乐风格、舞台表演、歌者的形象设计等。首先,几乎是所有流行歌者都会关注声音的训练,流行声乐老师也会设计一些练声方法来规范、美化学生的声音,但是这样的教学模式虽然能有效地塑造学生的声音,但同时也容易导致学生的声音失去了个性与辨识度,降低了其独特性。声乐老师在训练学生声音的时候,在不伤及其声带的前提下,应最大可能地保留学生原本的声音特点,找到声音美化与个性保留的平衡点。要做到这一点,可以多从学生的整体状态上寻找原因,例如心理是否紧张,是否有太多的顾虑,身体状况如何等。不同学生的实际情况不

同,因此对不同学生平衡点的掌握需要流行声乐老师充分的思考。

舞台表演,服装造型的个性培养,需要声乐老师尽可能扩大学生的眼界与认知。声乐老师可以将流行音乐每个年代的代表人物推荐给学生观摩,如国外的猫王、麦当娜、迈克尔·杰克逊、皇后乐队、碧昂斯、泰勒·斯威夫特、嘎嘎小姐等,国内的黄家驹、张学友、周杰伦、陈奕迅、王菲、张惠妹等。在学生的舞台实践中,鼓励学生大胆借鉴、尝试,与歌曲相结合,引导学生发现内心想要的舞台表演和服装造型。这样对于培养学生在舞台表演和服装造型上的个性发展也非常有帮助。

本文撰写旨在加强人们对国内流行演唱教学的进一步认知,通过提出个性表达的培养方法,突破传统流行演唱教学模式中格式化的训练方式,拓宽教学理念,提升学生流行演唱的多样性与独特性,具有较高的实操性与实践价值。个性表达是流行演唱者独特性的表现,是流行演唱者的灵魂,流行演唱者的个性培养涵盖面较为广泛,包括音乐风格个性、声音个性、舞台表演、形象设计等。在流行声乐教学中,教师应对学生有比较深入的了解,引导学生进行自我觉察,发现内心深处最真实的自我,鼓励学生大胆地对其内心所想进行创造性表达,在日积月累的调整、训练中,逐渐形成一套完整、融合、精准的流行演唱表达方式,彰显每位歌者本身的独一无二的个性表达。

参考文献:

- [1] 任海兰. 高校流行演唱教学现状浅析与思考 [J]. 大众文艺: 学术版, 2010 (1): 1.
- [2] 杨嵩. 我国高校流行唱法演唱教学法的思考与探索 [J]. 艺术评论, 2010 (12): 4.
- [3] 刘双. 关于高校流行唱法教学的反思 [J]. 当代音乐, 2017 (16): 3.
- [4] 祝瑶. 高校流行音乐演唱教学思考 [J]. 参花: 下, 2020 (5): 1.
- [5] 辛紫琳. 加强高校声乐表演专业“演唱心理学”教学之思考 [J]. 艺术科技, 2018 (6): 1.